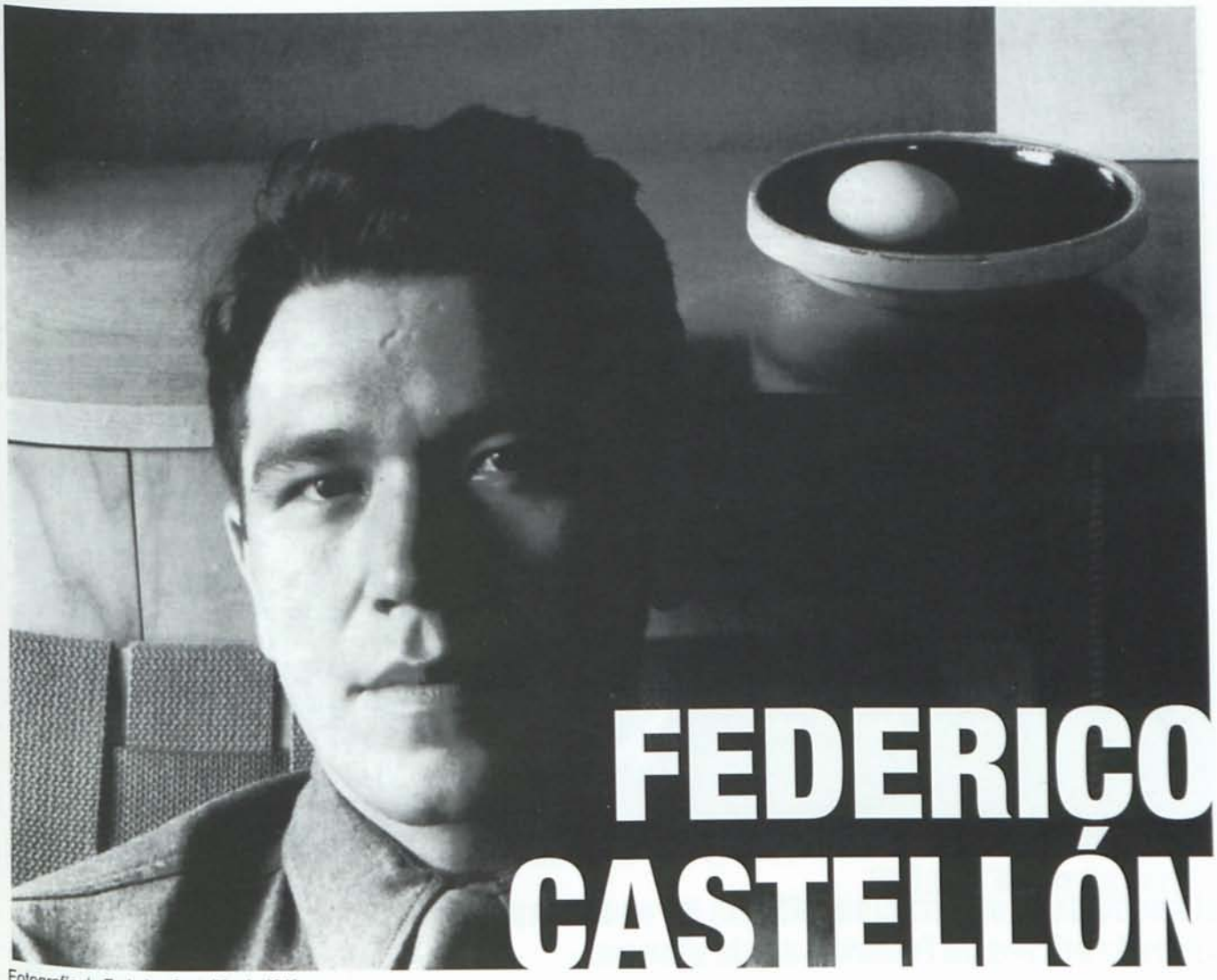


FEDERICO CASTELLÓN

Fotografía de Federico Castellón de 1943

Mª Carmen Fernández de Capel Baños
HISTORIADORA DE ARTE

Escribir sobre Federico Castellón es siempre agradable para mí, pues hace años hice una investigación sobre sus litografías y por tanto, estudié su vida y su obra.

Aunque Castellón se hizo de nacionalidad estadounidense en el año 1943, no podemos olvidar que nace en la provincia de Almería, en Alhabia el 14 de septiembre de 1914. Hijo de Raimundo Castellón y Josefa Martínez, como consta en la partida de nacimiento. Además de Federico, el matrimonio Castellón tenía otros seis hijos más -Raimundo, José, Antonio, Inocencio, Librada y Gloria. Ésta última nació en América-. El padre de Federico Castellón era curtidor de pieles.

Entre 1918 y 1919 la familia vive en Barcelona y en el año 1921 se marchan a América en busca de una vida mejor. Lo hacen en dos turnos, primero se van los dos hermanos mayores y después el matrimonio Castellón con los hijos pequeños. A su llegada se instala en Flabush a las afueras de Brooklyn[1].

El hecho de la emigración influiría de una manera directa sobre la afición de Federico por la pintura. Por un lado, tenemos a un niño de siete años sin hablar la lengua del país, esto hace que apenas juegue con sus compañeros haciéndose cada vez más introvertido, y creando un mundo particular donde el dibujo sería su medio de expresión contra la barrera del lenguaje. En unas declaraciones diría: "yo era muy sensible, y todos me rechazaban por el idioma. Cuando uno sufre soledad desarrolla un alma, y un alma es necesaria en el arte de crear"[2]. Por otro lado, la educación de las Escuelas Públicas Neoyorquinas aumenta su afición por el arte, ya que estaba presente en la programación de estudios, completando así la educación con métodos y técnicas de las artes plásticas, incluyendo visitas a museos.

Diputación de Almería — Biblioteca. Federico Castellón., p. 1

Este paisaje que Castellón denomina España presenta una gran influencia del paisaje almeriense, publicado en Fernández de Capel (2006) "Federico Castellón: análisis de las litografías". Almería, IEA.

El hecho de la emigración influiría de una manera directa sobre la afición de Federico por la pintura.

Al terminar los estudios en la escuela primaria recibe la Medalla de Arte por destacar en esta faceta.

La educación de Federico se completa en la Escuela Superior de Erasmus Hall High también en Brooklyn, donde destacó como un gran estudioso del Arte, Filosofía, Psicología e Historia. Sus visitas eran frecuentes a museos y exposiciones. En esta época se interesó por la pintura moderna, influyéndole mucho un retrato cubista de Picasso que vio en un museo de Brooklyn titulado Mujer de perfil. A partir de este momento Castellón empieza ha estudiar los movimientos vanguardistas y sus más conocidos representantes. Le fascinaba enormemente el surrealismo y el expresionismo, y de una manera especial la obra de De Chirico y Dalí.

En la Erasmus Hall High School, se rodea muy pronto de un sólido prestigio, convirtiéndose pese a su juventud, en el editor de la revista del centro, además del caricaturista del órgano informativo de esta escuela, y director de varias actividades artísticas llevadas a cabo por la asociación de estudiantes. Fue capitán de ujieres en las conferencias que se daban los sábados por las mañanas en dicho centro. Este cargo llevaba consigo citar a los artistas conferenciantes, y de este modo pudo hablar ampliamente con ellos.

Durante el tiempo de vacaciones, Federico trabajó en una carnicería y una tienda de bizcochos, sin abandonar su interés por el arte.

En 1933 se gradúa en la escuela superior con una gran formación artística y humanística. Tenía entonces 18 años.

Un año después de graduado en la Erasmus Hall High School, en 1934 vuelve a ella llamado por Virginia Murphy, directora de la escuela, para realizar un importante mural con el título Fuentes e influencias del arte moderno. En dicho trabajo, Federico expresaba las características más acusadas de los pintores del arte moderno. Se puede reconocer a Cezanne, Van-Gogh, Picasso, Matisse, De Chirico, Ruault, Mondrian y Diego Rivera. El mural medía 7,50 metros de largo y 1,50 metros de ancho, quedando instalado en la cafetería de dicha escuela como fiel reflejo de la formación artística que allí se recibía.

Con esta obra, unos cuadros al pastel hasta completar un número de 25, celebra Castellón una exposición patrocinada por el departamento de arte de la Erasmus.

Diputación de Almería — Biblioteca. Federico Castellón., p. 2

A partir de este momento tres personas van a jugar un papel importante en la vida artística de Federico Castellón: Josefa Martínez, su madre; Diego Rivera y Carl Zigrosser. La señora Castellón, al ver los elogios que se decían de la obra de su hijo, le anima para que siga adelante en el mundo del arte, pues sus hermanos mayores y el padre no están de acuerdo; la familia pensaba en un trabajo más estable para tener seguro su sustento.

Un amigo le habló de Federico a Diego Rivera que en aquella época estaba en plenitud de fama y prestigio como pintor y muralista. Se entusiasmó con la obra del joven artista, manifestando las condiciones excepcionales con las que estaba dotado para el arte. A su vez, Rivera enseñó la obra a Carl Zigrosser -crítico de arte y director del Museo de Grabados y Dibujos de Filadelfia- desde entonces, Zigrosser se convierte en el amigo más íntimo y leal de Federico.

El pintor mejicano pone en conocimiento del Gobierno español en una carta dirigida al Cónsul General de Nueva York y al Ministro español D. Fernando de Los Ríos. Tras el informe favorable de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio del Estado, el Gobierno Español concede a Federico Castellón una beca de 4.000 pesetas anuales más otras 2.000 pesetas para gastos de viaje. Ésta no sería la única ayuda concedida al artista, pero si la primera de una larga lista que se ampliaría en Estados Unidos para la formación de Federico.

En Junio de 1934 emprende viaje a España. En Almería, su tierra natal pasa varios días y enseguida partió hacia Madrid con gran entusiasmo para ampliar conocimientos. Por mediación del vizconde de Mamblas, obtuvo dormitorio y estudio en la casa de Velázquez, residencia en aquella época para los becarios.

La educación de Federico se completa en la Escuela Superior de Erasmus Hall High también en Brooklyn, donde destacó como un gran estudioso del Arte, Filosofía, Psicología e Historia. En esta época se interesó por la pintura moderna, influyéndole mucho un retrato cubista de Picasso que vio en un museo de Brooklyn titulado "Mujer de perfil".

Uno de los primeros ensayos litográficos que recoge una fuerte influencia de Dalí, publicado en Fernández de Capel (2006) "Federico Castellón: análisis de las litografías". Almería, IEA.

Diputación de Almería — Biblioteca. Federico Castellón., p. 3

El 24 de Diciembre de 1934, cinco meses después de su llegada, Federico expone sus obras en los salones de la Sociedad Amigos del Arte. Con esta demostración se pone de manifiesto el acierto de Diego Rivera al proponer a Federico para ser becado.

Con cartas del pintor mejicano para sus amigos Europeos el joven artista viajó por varios piases. Una de esas cartas estaba dirigida a Picasso al cual nunca se presentó. Por ello sabemos que no lo conoció personalmente.

En este viaje, además de España, visitó Inglaterra y Francia, tomando notas y dibujando a Goya, El Greco, Ingres, Corot, Daumier y Delacroix.

El 24 de Mayo de 1935 expone en París en una colectiva con Dalí, Gargallo, María Blanchard, Miró, Picasso, Juan Gris y De la Serna, según consta en el catálogo de dicha exposición. Este hecho sitúa a Federico en primera línea dentro del mundo artístico parisién.

Estando en la capital del Sena, Castellón recibe una carta para que se presentara en Almería, en el cuartel militar. Era requerido para hacer el servicio militar en Marruecos. Federico, explicó su situación de becario en Francia, pero no fueron aceptados sus escritos porque todavía era ciudadano español. Por mediación del cónsul francés, marchó a Londres para seguir estudiando, después volvió a París y de allí regresó a América, en 1937. A partir de este momento Castellón obtiene grandes triunfos.

El 21 de Octubre de 1940 contrae matrimonio con Hilda Greenfiel. Es también en este año cuando ganó por primera vez la beca Guggenhein de la ciudad de Nueva York. Dicha beca le permitía viajar por todo el suroeste estadounidense.

En 1943 Federico se hizo ciudadano americano, y fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Después de un entrenamiento básico fue nombrado sargento técnico. Estuvo destinado en servicios estratégicos y posteriormente en China. Su estancia en este lugar fue importante para el artista, tomó apuntes de la vida diaria del lugar, que posteriormente serían los grabados de las célebres carpetas chinas.

En 1946 empieza para Castellón otro periodo distinto en su vida. Comienza su carrera docente en la Universidad de Columbia en Nueva York, en un curso de verano y durante once años, impartió clases en el Instituto Pratt y en el Instituto Reinna, en este último sólo fue un semestre.

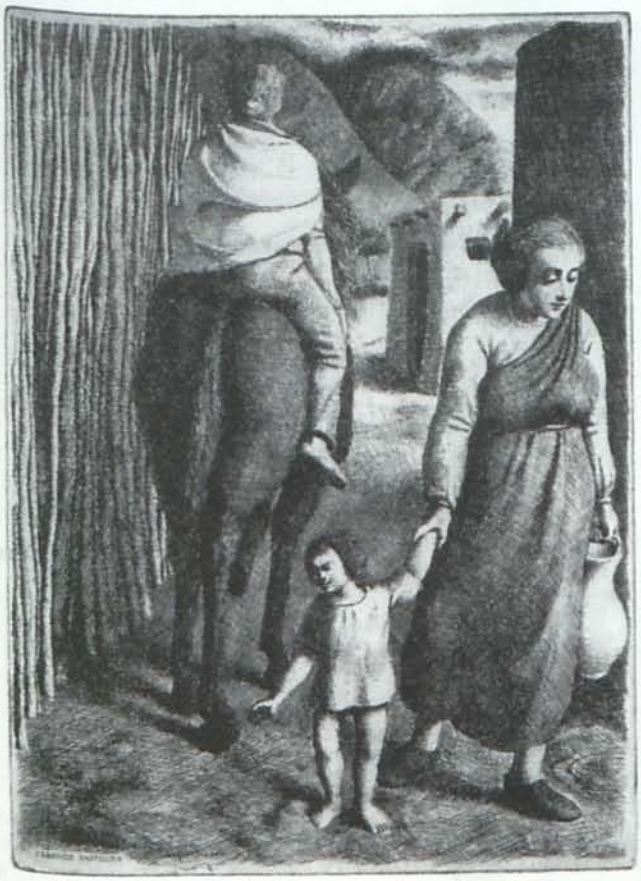
En América se hace una clara diferencia entre los llamados artistas puros dedicados exclusivamente al arte, y los que ganaban su sueldo como salario normal, aunque éste estuviera en estrecha

Tres personas van a jugar un papel importante en la vida artística de Federico Castellón: Josefa Martínez, su madre; Diego Rivera y Carl Zigrosser.

Autorretrato de Federico Castellón de fuerte lenguaje clásico-realista (1942), publicado en Fernández de Capel (2006) "Federico Castellón: análisis de las litografías". Almería, IEA.

En Junio de 1934 emprende viaje a España. En Almería, su tierra natal pasa varios días y enseguida partió hacia Madrid con gran entusiasmo para ampliar conocimientos.

Diputación de Almería — Biblioteca. Federico Castellón., p. 4



Composición realista que entronca con la corriente regionalista americana (1942), publicado en Fernández de Capel (2006) "Federico Castellón: análisis de las litografías". Almería, IEA.

colaboración con obras artísticas. Federico, como muchos de sus compañeros, cruzaba la línea del artista puro haciendo diversos encargos como ilustrador y como docente. Como ilustrador y desde 1941, ilustra diversos libros e historias con gran repercusión en la prensa[3].

En 1950 obtiene la segunda beca Guggenhein que lleva implícito un viaje a Europa para estudiar su pintura. Esta vez fue Italia el país elegido para disfrutar y completar su enseñanza sobre la pintura europea.

A su vuelta de Italia, en 1954, y promovido por el Intercambio de Educación Internacional del Departamento de Estado, fue enviado a América del Sur, para pronunciar un ciclo de conferencias sobre el "Arte Americano".

Lo más conocido de Federico Castellón son sus litografías, pues le dedicó mucho tiempo, a pesar de ello, no le impidió practicar otras técnicas: punta seca, carboncillos, acuarelas opacas, "pinturas resistentes", dibujos de tintas de colores, dibujos al pastel, al crayón, etc. También ilustraba libros y hay una buena cantidad que nos lo demuestran. En América, los grabados tenían gran éxito pero los artistas no lo entendían como verdadero arte puro. Éste consistía en hacer óleos, esculturas y arquitecturas. Castellón practicó, con bastante éxito, la pintura y la escultura, aunque ésta última la trabajó menos.

En cuanto al estilo, Federico se ilusionó mucho con el surrealismo, especialmente en los óleos, donde puede verse las influencias de Dalí. Las corrientes regionalistas están presentes en el arte de Castellón, sobre todo en las litografías, representadas con un neorrealismo propio americano.

El expresionismo es el otro estilo en el que el artista obtiene un gran éxito, tanto en las litografías como en los óleos. No podemos olvidar las influencias de Picasso, Matisse, De Chirico, Dalí e incluso toques clásicos en algunas partes de su obra.

Federico no es hombre que le gusten los paisajes aislados, la mujer y la pareja es una de sus constantes. El erotismo viene expresado en su obra en todos los estilos, a veces con tendencia caricaturesca.

Castellón tomaba apuntes que aún se conservan en cuadernos, donde se puede observar la evolución del artista y los estilos que va tocando.

En la década de los años sesenta y como consecuencia de su estancia en París, se observa una continua progresión hacia un camino más valiente en el arte, dejándose enredar en unos juegos creativos con aportaciones nuevas. En esta época, los aspectos esenciales de su estilo radican principalmente en la impresión que causa al espectador. Él quería un arte libre sin adoctri-

Diputación de Almería — Biblioteca. Federico Castellón., p. 5

namientos académicos. La obra de Castellón gira hacia un camino más valiente. París y sus condiciones de vida contribuyeron a este cambio artístico que ya anidaba en su mente.

Los que no conocimos a Federico Castellón personalmente, pero que nos interesamos en su obra sólo podemos conocer al hombre a través de sus palabras, entrevistas y cartas; el testimonio de sus familiares y amigos, y el legado de su obra. Por ello sabemos que fue persona meticulosa, que huía de grupos ruidosos y multitudinarios. Gran aficionado a la lectura, amante de la música clásica, que solía escuchar mientras hacía sus trabajos. De todo ello, se deduce que poseía un espíritu sensible y cultivado propio de su talento artístico. A Castellón no se le consideraba un intelectual frío, se implicaba en la vida, y eso se deja traslucir en sus obras. Sentía un gran interés por la psicología, leía a Freud y a sus discípulos.

Lo más conocido de Federico Castellón son sus litografías, pues le dedicó mucho tiempo, a pesar de ello, no le impidió practicar otras técnicas.

Obra con con una gran influencia clásica realizada en 1939, publicado en Fernández de Capel (2006) "Federico Castellón: análisis de las litografías". Almería, IEA.

Tenía muchos amigos, y se reunía con ellos en los cafés de la calle quince de Manhattan. Los temas de conversación de estas tertulias eran muy variados, hablaban de arte, filosofía, música, literatura, política, etc.. Era considerado por sus contertulios y amigos como un hombre honesto, sincero y modesto.

En 1971, en plenitud de fama y madurez artística fallece Federico Castellón, el 29 de Julio en el Hospital Mount-Sinai de Nueva York, víctima de cáncer. En su carrera artística fue muy reconocido, obteniendo numerosos premios y nombramientos honoríficos.

Después de su muerte se han celebrado varias exposiciones en su memoria, siendo de gran interés la de 1972 en la Academia Americana de Artes y Letras de Nueva York. También la celebrada en Almería en 2008 "Federico Castellón: de Almería a Nueva York" en el Museo Arqueológico.

Aunque triunfó en América y se hizo ciudadano de allí, se observa en muchas de sus obras las raíces almerienses plasmadas en sus paisajes.

En 1971, en plenitud de fama y madurez artística fallece Federico Castellón, el 29 de Julio en el Hospital Mount-Sinai de Nueva York,

1- Brooklyn es uno de los cinco barrios o distritos que componen la ciudad de Nueva York y que se caracteriza por la acogida a los inmigrantes.

2- Cummings, Paul. Archivos del Arte Americano. Entrevista a Federico Castellón, pag. 2, 1971

3- Historia de la ley, Historia del derecho, Marco Polo, Cien años de música en América, entre otros.

Diputación de Almería — Biblioteca. Federico Castellón., p. 6